

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,

Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,

г. Москва

ИВАН КУЛИКОВ - ХУДОЖНИК-ГРАФИК

Аннотация. В послереформенной Академии сохранились традиции совершенного владения рисунком. Ежедневные занятия в классах продолжались 10-12 часов, занятия по рисунку заканчивались в вечерние классы. Наряду с изучением пластической анатомии учащиеся должны были овладеть композиционными приемами размещения природы на листе, научиться точности изображения природы, выразительности и живописности. Как видно из письма Б. Кустодиева Куликову, учащиеся Академии чувствовали важность овладения рисунком и другими графическими средствами. «После каждой новой работы все больше и больше осознаешь, - писал Б. Кустодиев Куликову в 1899 году, - что ничего не умеешь делать и, прежде всего, рисовать и рисовать».

Ключевые слова. И.С. Куликов, художник-график, послереформенная Академия, традиции совершенного владения рисунком, ежедневные занятия в классах, занятия по рисунку, вечерние классы, изучение пластической анатомии, композиционные приемы размещения природы на листе, выразительность и живописность, Б. Кустодиев, переписка.

Занимаясь у И.Е. Репина, многие из них посещали граверную мастерскую Матэ. Из поколения в поколение передавались традиции, созданные педагогом Академии П.П. Чистяковым. Для большей заинтересованности учеников устраивались конкурсы рисунков с денежными наградами. При выполнении графических работ допускалось применение разнообразной техники, бумаги,

позволяющих добиваться наибольшей выразительности и точности рисунка. Различная по цвету и фактуре бумага, применение самых разнообразных средств изображения, работа педагогов вместе с учениками - все это создавало условия для овладения академическим рисунком. Куликов овладел различными техниками исполнения рисунка. К окончанию Академии Куликов не просто освоил академический рисунок, но создал свой стиль, отличающийся мягкостью линии в карандашной графике, живописностью в акварели и пастельной технике. Начиная с 1907 года Куликов принимает участие во многих выставках акварелей Общества русских акварелистов (1907, 1908, 1912, 1914, 1917), галереи Лемерсье (1913), Общества художников имени И.Е. Репина (1927, 1928, 1929) и других. На этих выставках Куликов выступал в качестве художника, изображающего быт русского крестьянства, создавая в основном акварельные портреты милостивых крестьянок в русской национальной одежде, ярких ситцевых платках, иногда в шالях. Незамысловатые по своей теме сюжеты привлекали любителей изобразительного искусства простотой исполнения, изяществом, тонкостью проработки, душевным отношением художника к деревенским жительницам. Его акварели отличались свежестью и прозрачностью. Лишь в некоторых местах Куликов допускал корпусность и в исключительных случаях применял белила. Как правило, акварели выполнены на бумаге, наклеенной на тонкий картон, путем многократных смывов при помощи греческой губки художник добивался легкости и прозрачности. В настоящее время сохранилось небольшое количество акварельных работ Куликова. Многие акварели приобретались сразу же после выставок, значительная часть из них вывозилась за границу. Замечательна по своему мастерству жанровая акварель «За водой» (1904), хранящаяся в Государственном Русском музее. На фоне зимнего деревенского пейзажа изображены две милостивые девицы. Одна из них смотрит на зрителя. Она одета в полушубок, на плече коромысло с ведрами. На голове - полушалок красно-коричневого цвета. Вторая девушка в ярко-красном платке и темной

одежде. Обе фигуры девушек освещены слабым утренним зимним солнцем. Вдалеке изображена группа женщин у колодца. Для большинства акварельных произведений характерна простота сюжета, подчеркивающая ту или иную деталь крестьянского быта. Большое количество акварельных работ выполнено Куликовым в послеоктябрьский период. Портреты комсомолок и комсомольцев, обложки журнала «Экран» и стенки для календарей, вариант конкурсной работы «В крестьянской избе», портреты рабочих и работниц - во всех этих произведениях Куликов показывал мастерское, виртуозное владение техникой акварели. Еще в академические годы Куликов пробовал свои силы в темперной и пастельной техниках. Его работы отличаются мягкостью, нежными цветовыми отношениями, легкостью и воздушностью. К числу лучших произведений относится небольшая работа «Пряха» (1904), находящаяся в фондах дома-музея, портрет неизвестной (1906), портреты девушек (1908 и 1910). Иногда в пастельные работы Куликов вводит уголь. Большого успеха Куликов достиг в портретах, выполненных сангиной в сочетании с углем или итальянским карандашом. Этой техникой Куликов в основном овладел еще в Академии. Уже тогда в академических рисунках с применением сангины Куликов увидел, что при помощи сангины возможна передача теплоты человеческого тела, большой естественности изображения. Сохранившиеся дореволюционные портреты коллекционера С.М. Сомова (1912), Н.К. Рериха (1914), Е.Г. Шварца (1915) подтверждают, что при помощи ограниченных изобразительных средств Куликов смог создать не просто графические, но именно живописные произведения. Значительное количество портретов в два карандаша Куликовым было сделано в 1920-е годы: первые годы Советской власти и годы нэпа. Известны портреты солдат-красноармейцев, участников гражданской войны, а начиная с 1925 года художник создал большое количество женских портретов, большая часть которых неизвестна зрителю, но сохранившиеся портреты подтверждают высокое профессиональное мастерство художника. Среди этих портретов, едва

ли не лучшим является портрет жены художника, выполненный в 1925 году. Изящный профиль, тонкие черты лица, лучистые серые глаза, обнаженные шея и плечо, обрамленные каштановыми волосами и темно-серой меховой накидкой, - все это подчеркивает красоту сорокалетней любимой художником женщины, его спутницы и натурщицы. В этом портрете художник как бы синтезировал образ своей спутницы жизни и, подобно образу матери, он создал обобщенный образ любимой женщины. В 1930-е годы Куликовым было сделано несколько портретов известных муромских врачей: хирурга Н.Н. Печкина, бывшего главного хирурга Боткинской больницы, детского врача А.Г. Младова, портреты многих общественных деятелей города. Получив заказ на исторический сюжет «Выход Нижегородского ополчения», который должен был быть закончен к выставке, посвященной 25-летию Советской власти, наряду с эскизами композиции, в т.ч. и выполненными пастелью, Куликов сделал большое количество графических работ в качестве подсобного материала к «Ополчению». Он вновь обращается к этнографии, в Историческом музее изучает оружие и костюмы XVII века, все это фиксирует в альбомах и на отдельных листах. При этом каждый лист может быть законченным произведением. По приезду в Муром Куликов делает многочисленные рисунки персонажей, одевая натуру в частично сохранившуюся в его коллекции подлинную одежду XVII века. Известно, что к этой работе Куликов готовился исключительно серьезно, входил в историческую обстановку Смутного времени, проверяя себя в первоисточниках. В эти же годы он знакомится с известным писателем, автором исторического романа «Козьма Манин» Костылевым, уточняя совместно историческую обстановку России в начале XVII века. В отличие от ранних исторических произведений, показывающих быт либо русской деревенской жизни, либо боярских теремов, Куликов стремился создать полотно, отражающее одно из важнейших исторических событий русского государства. Графические работы к «Ополчению» продолжались и дальше. Для более глубокого изучения исторической

обстановки XVII века Куликов обратился с просьбой к руководству Оружейной палаты, о чем он сообщает в письме супруге 13 мая 1941 года: «Жду разрешения из Кремля, чтобы работать в Оружейной палате...». К сожалению, начавшаяся Великая Отечественная война не дала возможности изучить исторические материалы, находящиеся в Оружейной палате. В своем творчестве Куликов редко обращался к гуаши, хотя в некоторых графических работах он применял гуашевые белила. Известно несколько небольших этюдов и портретов, выполненных гуашью. В 1938 году он создал одно из своих замечательных произведений «Семья за столом», выполненное гуашью. Написанное в конце творческого пути, почти через 40 лет активной творческой жизни, это произведение можно сравнить с конкурсной работой «В крестьянской избе». В том и другом произведениях показан бытовой уклад - чаепитие, в первом произведении в крестьянской избе, во втором - в современном городском доме. Так же, как и в конкурсной работе, сюжет прост: небольшая семья отдыхает за чайным столом. В центре композиции стол, покрытый белой скатертью. На столе самовар, чайные приборы, вазы с фруктами и вареньем, освещенные ярким электрическим светом, падающим из абажура. На торцевой стене намеком показан портрет матери, являющейся как бы четвертым участником сцены. При весьма ограниченных изобразительных возможностях гуаши Куликову удалось создать удивительное по своей живописности произведение и в конце своей творческой деятельности доказать, что его возможности, как художника еще далеко не исчерпаны. Одновременно жанровая картина «Семья за столом» еще раз напомнила о том, что Куликов оправдал предвидение своего учителя и до конца жизни оставался подлинным художником, живописцем и графиком, сделавшим значительный вклад в становление и развитие советского изобразительного искусства.

Таким образом, для Куликова, по своей сути живописца, графика не была в числе основных методов выражения мыслей. В его творчестве графические работы стоят на втором месте. В то же время Куликов, как и многие ученики

И.Е. Репина, графические работы считал не только обязательными подсобными работами, но и на многих выставках выступал, как художник-график. Еще будучи учеником Академии, Куликов в числе других учеников выполняет иллюстрации к произведениям А.М. Горького «Двадцать шесть и одна» и «Коновалов». Так же, как и в живописи, в графических работах Куликов все время находится в поиске. В зависимости от сюжета он меняет технику. В иллюстрациях к произведениям Горького, находящихся в Доме-музее А.М. Горького в Москве, он применил самые различные приемы и материалы. Иллюстрация «Таня среди пекарей» выполнена на бумаге сепией и тушью, а «Рассказчик и Коновалов в лугах за Волгой» - на зеленовато-сером картоне черной акварелью и белилами.

Список литературы:

1. Беспалов Н.А. И.С. Куликов. - Москва: Изобразительное искусство, 1990. - 168 с.
2. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве Ильи Репина // Искусство-Первое сентября
3. Филиппова О.Н. Творчество И.С. Куликова (1875-1941) – ученика И.Е. Репина // Молодий вчений. – 2021. – №2 (90). – С. 131-139.
4. Филиппова О.Н. Творчество Б.М. Кустодиева – художника разностороннего таланта // Молодий вчений. – 2018. – № 11 (63). – С. 579-588.
5. Филиппова О.Н. Психологизм в творчестве И.Е. Репина // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ / Сборник трудов по материалам IX Международного конкурса научно-исследовательских работ (12 сентября 2022 г., г. Уфа). / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 45-62.
6. Филиппова О.Н. И.Е. Репин и И.С. Куликов // Перспективы развития науки в современном мире / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (13 декабря 2022 г., г. Уфа). В 3 ч. Ч.3 / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 117-120.

7. Филиппова О.Н. Музей-усадьба Репина в Пенатах // Фундаментальные и прикладные научные исследования в современном мире / Сборник научных статей по материалам I Международной научно-практической конференции (14 февраля 2023 г., г. Уфа). / В 3 ч. Ч.3 Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 105-112.